

ARQUITECTURA Y VANGUARDIA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

Curso 2014/2015

(Código: 67024027)

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura **Arquitectura y vanguardia en el periodo de Entreguerras** pretende dar cuenta e invitar a la reflexión sobre las tendencias, la teoría y las obras artísticas entre las dos Guerras Mundiales. La Gran Guerra de 1914 no es sólo el colofón de la llamada "Belle Époque" sino que supuso la ruptura con el paradigma cultural y social existente hasta entonces. El trauma bélico generó la desconfianza hacia el progreso como desencadenante de la tragedia bélica cuyos efectos y superación nunca podrían abordarse con las recetas y actitudes existentes hasta entonces.

Nacen posturas variadas que reflejan los avatares de la propia sociedad y del momento histórico, posturas que tienen siempre un carácter experimental. Surgen así las vanguardias que se convierten en sinónimo de renovación de las formas estéticas, siendo su importancia tan grande que llega a parecer la única manera de valoración artística. La experimentación se convirtió en método de trabajo para las tendencias del arte moderno, tienen en común el rechazo de la tradición y del autoritarismo.

Las fuentes del arte de este período tenemos que buscarlas en la abundante producción literaria que elaboran los mismos artistas que reflexionan sobre el legado de los pioneros de la modernidad. Los manifiestos y las proclamas, los textos de los artistas en los que explican la teoría, la experimentación y el lenguaje formal con que componen sus obras, sustituyen a la crítica artística tradicional. Teoría y práctica artística buscan la renovación de las artes y su compromiso con la sociedad.

La arquitectura del movimiento moderno también asume los postulados de la vanguardia para adoptar modelos nuevos alejados de la tradición pero tecnológicamente adaptados a su función. Su propósito es lograr una arquitectura para atender a las necesidades de la sociedad salida de la Guerra. Figuras como Le Corbusier y no el único, asumen el papel mesiánico de guías de esa sociedad.

En consecuencia, el estudio de esta asignatura pasa por el conocimiento y el análisis de los manifiestos, proclamas y textos elaborados por artistas y arquitectos. A través de ellos podremos conocer las transformaciones del arte moderno.

2. CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La asignatura *Arquitectura y vanguardia en el periodo de entreguerras* es una de las materias obligatorias de carácter cuatrimestral a la que corresponden 6 créditos ECTS en el primer semestre del cuarto curso del Grado de Historia del Arte.

El estudio de la asignatura proporcionará al estudiante la posibilidad de profundizar en el arte del periodo de entreguerras, es decir, desde 1918 hasta 1939. La materia le abrirá también las puertas al conocimiento de aspectos como los planteamientos de los distintos ismos así como del movimiento moderno de arquitectura. Esta asignatura se entiende como parte de la Historia del Arte contemporáneo, siendo una profundización de la asignatura *Historia del Arte Contemporáneo. Siglo XX*, y viéndose ampliada diacrónicamente por otras materias del cuarto curso del Grado en Historia del Arte. El estudio del arte del Siglo XX también enlaza con otras asignaturas presentes en el Grado como son Historia Contemporánea, la Historia de la Filosofía, Los Discursos del Arte Contemporáneo etc.

El estudio de esta asignatura pretende proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que le permitan volcar su actividad profesional en Historia del Arte. Sus contenidos le ayudarán a iniciarse en el manejo bibliográfico así como en la profundización en las distintas fuentes fundamentales para la comprensión del arte de la primera mitad del siglo XX, facilitando una serie de habilidades requeridas de cara al posible trabajo en proyectos de investigación o en relación con museos y distintas instituciones culturales.

Al finalizar el curso el estudiante habrá alcanzado competencias genéricas y específicas acordes con los resultados de aprendizaje tanto en el campo teórico como en su actividad profesional.

Entre las **competencias genéricas** destacan las siguientes:

- La capacidad de análisis y síntesis imprescindibles para la elaboración y defensa de argumentos.
- La capacidad de organizar, planificar y estructurar los conocimientos.
- Desarrollar la capacidad de búsqueda y gestión de la información más relevante para compilar y emitir juicios.
- Familiarizarse con el trabajo en equipo, desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y de liderazgo.
- Aprendizaje autónomo.
- Adquirir dotes de observación, descripción y argumentación razonadas y críticas.

Entre las **competencias específicas** de esta asignatura interesa resaltar:

- Ser capaz de situar la obra en su contexto histórico, intelectual, cultural e institucional.
- Visión diacrónica del arte de la primera mitad del siglo XX en relación con la Historia Universal del Arte.
- Conocer las principales fuentes históricas, literarias y estéticas de la Historia del Arte de la primera mitad del siglo XX.
- Adquirir un vocabulario técnico y artístico que le permita el ejercicio adecuado de la argumentación crítica de diversos temas en relación con el arte contemporáneo.

3. REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Al tratarse de una asignatura que aborda de forma más concreta un periodo del arte del siglo XX, es aconsejable que el estudiante cuente con la formación obtenida con la asignatura *Historia del Arte contemporáneo El siglo XX*. Habiendo cursado esta asignatura, el alumno poseerá los conocimientos fundamentales y globales de las causas y del desarrollo del arte en el siglo XX, de modo que sea capaz de enfrentarse al estudio más profundo y detallado que ofrece *Arquitectura y Vanguardia en el periodo de entreguerras*.

El alumno deberá estar familiarizado con la búsqueda, localización y consulta de bibliografía específica. También es importante que el estudiante posea unos mínimos conocimientos de alguna lengua extranjera (fundamentalmente a nivel de lectura) y unos conocimientos básicos de informática que le permitan manejarse en Internet, y con los programas más habituales de tratamiento de textos e imágenes.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante habrá alcanzado diferentes resultados de aprendizaje en los conocimientos fundamentales de la materia, igualmente válidos para su actividad profesional.

Con los **conocimientos fundamentales de la asignatura** el estudiante,

- Obtendrá una visión diacrónica de la arquitectura y de la vanguardia de entreguerras, esto es, de las manifestaciones artísticas producidas entre 1918 y 1939 en Europa y parte de América.

- Habrá adquirido un conocimiento más profundo y teórico sobre el arte de la primera mitad del siglo XX, así como de las fuentes y manifiestos fundamentales para el estudio del mismo.
- Habrá adquirido conocimientos específicos aplicados al arte de la primera mitad del siglo XX así como la capacidad de contextualización política y estética de los mismos.
- Habrá aprendido, en un nivel inicial, a manejar una serie de referencias bibliográficas fundamentales con las que poder en un futuro investigar más profundamente algunas de las problemáticas y cambios de paradigmas básicos para el desarrollo del arte en la segunda mitad del siglo XX.

En el **aprendizaje para su actividad profesional** el estudiante,

- Ampliará sus conocimientos bibliográficos y, en consecuencia, su capacidad para la investigación.
- Ampliará sus conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios, imprescindibles para el contacto con el Equipo Docente y para la realización de las prácticas.
- Alcanzará la capacidad de organización, planificación y estructuración propias del trabajo autónomo.
- Habrá entrenado la capacidad de análisis y síntesis, así como la de gestión de la información y compilación de datos para emitir juicios en la elaboración y defensa de argumentos.
- Habrá entrenado y mejorado su capacidad de análisis teórico y su capacidad de contrastarlo con los principales movimientos de la modernidad artística europea y americana así como con sus representantes más destacados. Una capacidad fundamental para la futura actividad en instituciones culturales y museísticas.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está dividida en doce temas que abordarán las distintas manifestaciones artísticas del periodo de entreguerras desde una perspectiva conceptual basada principalmente en el corpus teórico de manifiestos y proclamas. Son los siguientes:

- 1. Planteamientos introductorios. La primera Guerra Mundial: la ruptura del paradigma antiguo y el inicio de una nueva época. Las vanguardias y la consolidación de la modernidad. Manifiestos y proclamas. Expresionismo, Cubismo y Abstraccionismo: su evolución y proyección en la sociedad posbélica. La experimentación con nuevos materiales y lenguajes plásticos.
- 2. Nuevas visiones del objeto. El nuevo sentido de la representación. Chirico y la pintura metafísica. Dadá. El Cabaret Voltaire. Los inicios del Surrealismo. Arte, literatura y psicoanálisis. Nuevos sentidos de la figura y del objeto. Textos, proclamas y manifiestos.
- 3. La vanguardia rusa. Un nuevo lenguaje para una sociedad renovada. Suprematismo y Constructivismo. Pevsner y Gabo y el Manifiesto realista. Textos y manifiestos.

- 4. La geometría y la abstracción. Kandinsky después de sus primeros ensayos. Mondrian y De Stijl. Hacia una arquitectura plástica: Rietveld. El resurgir del diseño industrial. Kandinsky y Mondrian teóricos.

- 5. Arquitectura y racionalismo. Adolf Loos y el ornamento como delito. Le Corbusier y *L'Esprit Nouveau*. Arquitectura, diseño y pedagogía artística. La Bauhaus. Gropius y la arquitectura integral. Mies van der Rohe. Las ideas artísticas de la Bauhaus. La enseñanza y la integración de las artes. Los artistas de la Bauhaus. Textos.

- 6. El fenómeno de la arquitectura americana. Nuevos horizontes de la ciudad. Frank Lloyd Wright y la arquitectura orgánica. Una nueva relación entre organicidad, arquitectura y naturaleza. Sus presupuestos frente a las tendencias racionalistas.

- 7. Experiencias de la escultura. El vacío y el espacio interior. Brancusi y el volumen introvertido. El espacio y el volumen: Henri Laurens y Hans Arp. Los pintores escultores: Picasso y Matisse. El hueco y la escultura de Henri Moore. Dibujar en el espacio: Julio González, la escultura y el hierro. La interacción del espacio y el material: Pablo Gargallo. Calder y la escultura en movimiento. La escultura a través de sus textos.

- 8. El poder y la revolución de la imagen. Surrealismo: del objeto real a la transmutación onírica. Arte y confrontación. De George Grosz a la La imagen y el sentido clásico de la representación: el realismo americano. Arte y política: el muralismo mexicano.

- 9. *Le retour a l'ordre*. El Art Déco y la difusión de la vanguardia. Una modernidad sin nombre y para todos. La Exposición de Artes Decorativas de 1925. Difusión e integración de las artes. De la moda al cine, del mueble a la arquitectura, del diseño a la pintura.

- 10. La consolidación del Estilo Internacional en la arquitectura. La exposición del MoMA de 1932. Los Congresos internacionales de Arquitectura Moderna. El GATEPAC y las corrientes racionalistas en España.

- 11. Arte y Totalitarismo. El desprecio de las vanguardias y el arte degenerado. La arquitectura de los totalitarismos. El caso italiano: la arquitectura del fascismo y la modernidad. Clasicismo y retórica de un arte de estado. El Art Déco y el arte de los totalitarismos. El realismo socialista. Retórica de la persuasión: pintura del nazismo.

- 12. Otra vez: arte para una guerra. Arte comprometido y militante. El Pabellón de París de 1937. Picasso y el Guernica. Estados Unidos, refugio de artistas. La caída de París. Los inicios de la hegemonía artística americana.

6.EQUIPO DOCENTE

- [GENOVEVA TUSELL GARCIA](#)

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La asignatura *Arquitectura y vanguardia en el periodo de entreguerras* consta de las siguientes actividades formativas:

A) Trabajo con los contenidos teóricos:

- Lectura de las orientaciones generales que el Equipo Docente especificará en la segunda Guía de Estudio de esta asignatura, disponible en la página web de la asignatura.
- Lectura comprensiva y crítica de una serie de textos vinculados a los contenidos de la asignatura y que constituirán el corpus teórico con el que el estudiante construirá sus conocimientos de la materia. Algunos de estos textos, recogidos y señalados en la Guía II de la asignatura, estarán colgados en la página web de la asignatura; el resto de dichos textos habrán de localizarse a través de bibliotecas y distintos medios de documentación. El Equipo Docente elegirá una bibliografía de fácil acceso y localización para el alumno.
- Asistencia a las tutorías presenciales o a través de Internet.
- Solución de dudas planteadas de forma presencial o a través de Internet.

Al cumplimiento de estas actividades el estudiante deberá dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas), que son 30 horas (1,2 créditos).

B) Actividades prácticas:

- Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el Equipo Docente para la realización de las actividades prácticas (ejercicios de autoevaluación) planteadas al final de cada tema y que también estarán colgadas en la página web de la asignatura.
- Realización de las actividades prácticas o ejercicios de autoevaluación ya sea en la tutoría presencial o de forma individual/autónoma. Los ejercicios de autoevaluación consistirán en distintas propuestas como: lecturas complementarias con las que ampliar los contenidos de la asignatura; realización de comentarios críticos de algunos de los textos fundamentales; redacción de un tema en relación con algunos de los aspectos tratados en la asignatura; análisis crítico y razonado de alguna obra de arte perteneciente al periodo que abarca la materia; comparación entre varias propuestas artísticas; y búsqueda de otras obras a través de la consulta bibliográfica en bibliotecas, catálogos de exposiciones o Internet.
- Solución de dudas de forma presencial o a través de Internet.

Al cumplimiento de estas actividades el estudiante deberá dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas), que son 30 horas (1,2 créditos).

C) Trabajo autónomo del estudiante:

- Lectura crítica de los textos seleccionados por el Equipo Docente para la asignatura.
- Elaboración de los distintos temas que componen los contenidos de la asignatura a partir de la mencionada selección bibliográfica realizada por el Equipo Docente, siempre dentro del marco teórico esbozado por éste.
- Interacción con los compañeros y el Equipo Docente en los foros de la asignatura.
- Realización de Trabajos/Pruebas de Evaluación Continua (PEC). Dichos trabajos son de carácter voluntario pero resultan altamente recomendables para la preparación del alumno en la comprensión de los contenidos de la asignatura y de cara a la realización de la Prueba Presencial Final. Las Pruebas de Evaluación Continua así como los plazos de entrega de las mismas estarán disponibles en la página web de la asignatura. Estas pruebas podrán consistir en actividades como: lectura de textos y la elaboración de un comentario crítico y razonado de los mismos; análisis de una/s obra/s artísticas pertenecientes al periodo que abarca la materia; comentario de una exposición o de una obra artística presente en una colección o museo, etc...
- Preparación y realización del examen de contenido teórico y práctico.

Al cumplimiento de estas actividades el estudiante deberá dedicar un 60% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 90 horas (3,6 créditos).

8.EVALUACIÓN

Los alumnos que no opten por la modalidad de Evaluación Continua deberán realizar una prueba presencial final o examen, obteniendo de ella su calificación final.

Los alumnos que se acojan a la Evaluación Continua también deberán realizar una prueba presencial final o examen en la que deberán obtener como mínimo la calificación de un 4 para que se aplique la nota obtenida en la Evaluación Continua. La calificación de la Evaluación Continua se considerará a efectos de sumar, y no ponderar, un 10% de la calificación final.

La Prueba Presencial Final o examen tendrá una duración máxima de dos horas, y se desarrollará en los Centros Asociados de la UNED. El alumno NO DISPONDRÁ DE NINGÚN MATERIAL PARA SU REALIZACIÓN.

La prueba final estará compuesta por dos partes:

- Una **parte teórica** en la que el estudiante tendrá que desarrollar un tema a elegir entre dos. En esta parte, el Equipo Docente evaluará las competencias específicas adquiridas, las competencias generales y la capacidad de análisis y síntesis. El alumno deberá desarrollar el tema a partir de las lecturas planteadas para la asignatura por parte del Equipo Docente y en un discurso personal que muestre que dicha lectura ha sido razonada y crítica y que no se ha quedado en una asimilación meramente descriptiva.
- Una **parte práctica** que podrá consistir en el comentario de un texto y/o de una/s obra/s artística/s perteneciente/s al periodo que abarca la asignatura. El Equipo Docente evaluará en esta parte práctica las competencias específicas y genéricas obtenidas por el alumno: el conocimiento de las principales fuentes de estudio para el arte de entreguerras; su capacidad de contextualización del texto y/o de la obra analizada en el movimiento artístico y en los planteamientos teóricos que le correspondan; la capacidad de pensamiento crítico y relacional con el que abordar el arte de entreguerras.

Para aprobar la prueba presencial final o examen ambas partes, teórica y práctica, deberán estar aprobadas.

9. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788470903571
Título: ESCRITOS DE ARTE DE VANGUARDIA 1900.1945 (1ª)
Autor/es: González García, Ángel ;
Editorial: ISTMO

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788420670072
Título: LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX ([1ª. ed., 5ª. reimp.])
Autor/es: Sánchez-Gijón, Ángel ;
Editorial: ALIANZA

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788423996018
Título: ARTE DEL SIGLO XX EN ESPAÑA
Autor/es:
Editorial: ESPASA-CALPE

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788425209215
Título: DEL EXPRESIONISMO AL NAZISMO :
Autor/es:

Editorial: : GUSTAVO GILI

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788446000341

Título: EL ARTE MODERNO: DEL LUMINISMO A LOS MOVIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS (2ª)

Autor/es: Argan, Giulio Carlo ;

Editorial: EDICIONES AKAL, S.A.

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788446011408

Título: REALISMO, RACIONALISMO, SURREALISMO :

Autor/es: Batchelor, David ; Wood, Paul ;

Editorial: AKAL

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788474969221

Título: EL DESORDEN NECESARIO :

Autor/es: Maillard, Chantal ;

Editorial: Universidad de Málaga

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

El estudiante podrá emplear los siguientes recursos de apoyo para la preparación de la asignatura:

- La Biblioteca Central de la UNED y la de su Centro Asociado en particular. Asimismo, debe contar con las bibliotecas públicas, ya sean éstas municipales, universitarias o de cualquier administración o entidad.
- Emisiones de radio o programas específicos en relación con los contenidos que el Equipo Docente colgará en la página web de la asignatura.
- La página web de la asignatura en la que el estudiante dispondrá de:
 - Comunicación a través de foros desde los que podrá relacionarse con sus compañeros, realizar prácticas con sus profesores tutores, hacer los ejercicios de Evaluación Continua o solucionar dudas con el Equipo Docente de la asignatura. Entre las herramientas de comunicación el estudiante también encontrará un correo electrónico susceptible de ser utilizado con sus compañeros, con los profesores tutores o con el Equipo Docente de la asignatura.
 - Un Plan de Trabajo en el que el estudiante encontrará estructurados por temas los contenidos de la asignatura así como distintos pdfs de los textos propuestos como lecturas por el Equipo Docente.
 - Un apartado de Tareas con los trabajos de evaluación a distancia.
 - Otra serie de herramientas, como preguntas más frecuentes, búsqueda, etc..., que le facilitarán el estudio, las prácticas y la evaluación continua a través de Internet.

12.TUTORIZACIÓN

El estudiante tiene a su disposición diferentes medios para ponerse en contacto con el Equipo Docente: teléfono, correo electrónico y los diferentes foros de la página web de la asignatura.

Para facilitar el contacto se especifican los días y el horario de atención al estudiante de los profesores, bien presencial o telefónica (existe un buzón de voz donde puede dejar su aviso).

Genoveva Tusell García

gtusell@geo.uned.es

Horario: Martes y Miércoles de 9,30 a 14 h. y de 15 a 16,30 h.

Además del apoyo del Equipo Docente, el estudiante cuenta con la ayuda de un Profesor-Tutor Intercampus que atenderá sus consultas a través de la plataforma virtual y que evaluará sus ejercicios de evaluación continua o PECS.

